

Yannelys Aparicio / Juana María González

Modelos femeninos en la literatura y el cine del mundo hispánico

Este ensayo trata de profundizar en la presencia de la mujer en diferentes manifestaciones artísticas (literatura y cine, fundamentalmente) durante los siglos XX y XXI desde una perspectiva transatlántica, para valorar en qué medida la evolución sobre los roles de género transmitidos por la literatura y el cine dan cuenta de los procesos de cambio social respecto a la mujer contemporánea. El proyecto ha contribuido así a empezar a elaborar una cartografía de la imagen de la mujer de los siglos XX y XXI en la literatura y el cine del ámbito hispánico y avanzar, por tanto, en la recuperación de las voces artísticas de mujeres contemporáneas.

Después de seleccionar un corpus de cincuenta obras literarias escritas en los siglos XX y XXI que tienen como protagonista a un personaje femenino o consideran a la mujer como eje temático principal, se han estudiado los diferentes modelos femeninos presentes en diez obras literarias y sus adaptaciones audiovisuales, junto con los criterios que determinan la presencia de dichos modelos.

Yannelys Aparicio es Catedrática de Literatura en la Universidad Internacional de La Rioja, donde dirige el Doctorado en Humanidades. Ha sido profesora en Montclair State y Delaware, e investigadora en Princeton, Columbia, Austin y La Sapienza. Recientemente ha publicado *Cuba, memoria e imagen: siete acercamientos al séptimo arte desde la literatura y Mujer, literatura y otras artes en el mundo hispánico*.

Juana María González es Doctora en Literatura por la Universidad de Granada, acreditada como Profesora Contratada Doctora y Coordinadora del máster en Estudios Avanzados en Literatura Española y Latinoamericana en la Universidad Internacional de la Rioja. Ha sido investigadora en la Fundación Francisco Giner de los Ríos en Madrid. Recientemente ha publicado *Mujer, literatura y otras artes para el siglo XXI en el mundo hispánico*.

www.peterlang.com

ISBN 978-2-87574-889-8

9 782875 748898

GREMEL
GRUPO DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS
SOBRE LA MUJER EN ESPAÑA Y
LATINOAMÉRICA

unir LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

h Hybris
Literatura y Cultura
Latinoamericanas

Modelos femeninos en la literatura y el cine del mundo hispánico

Yannelys Aparicio / Juana María González

Yannelys Aparicio / Juana María González

Modelos femeninos en la literatura y el cine del mundo hispánico

Adaptaciones de obras literarias contemporáneas

PETER LANG

Índice

Lista de autoras	9
Presentación	11
1. <i>Del amor y otros demonios: locura, pasión y los ecos en el séptimo arte</i>	17
<i>YANNELYS APARICIO Y ANDRÉS PORLÁN TORROGLOSA</i>	
2. ¿Dónde está la que no está? <i>Esther en alguna parte, de Eliseo Alberto y Gerardo Chijona</i>	35
<i>ÁNGEL ESTEBAN</i>	
3. La imagen de la mujer en el poemario <i>Las niñas siempre dicen la verdad</i> de Rosa Berbel y en su adaptación audiovisual por Virginia García del Pino	49
<i>JUANA MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA Y GONZALO JIMÉNEZ VARAS</i>	
4. Las penélopes de Padura y el imposible <i>Regreso a Ítaca</i>	71
<i>ALMUDENA VIDORRETA TORRES Y ZULEMA JATTIN</i>	
5. Malditismo y fuga: polisemia en “Anita, la cazadora de insectos” y su adaptación al cine	91
<i>JUAN ANDRÉS GARCÍA ROMÁN Y MILAGRO OBANDO-ARIAS</i>	

- 6. Funcionalidad y disfuncionalidad en los retratos femeninos de la adaptación cinematográfica de *Ventajas de viajar en tren*, de Antonio Orejudo** 109
VICENTE LUIS MORA
- 7. Representación novelística y cinematográfica de la metamorfosis de la protagonista en *La soledad era esto*** 127
MILICA LILIC
- 8. Semiótica filmica: Contraste entre los modelos femeninos presentes en la adaptación cinematográfica de *Pantaleón y las visitadoras* de Francisco Lombardi** 141
PATRICIA BARRERA VELASCO Y MAURO LUDENA L.
- 9. Una revisión del conflicto vasco desde el matriarcado: los personajes femeninos en la adaptación televisiva de *Patria*, de Fernando Aramburu** 157
MARTA OLIVAS FUENTES
- 10. El largometraje documental biográfico y su potencial para la educación literaria. Análisis de *La Reina de las Nieves: luces y letras de Carmen Martín Gaité*, de Mariela Artiles (2021)** 173
RAÚL CREMADES

El largometraje documental biográfico y su potencial para la educación literaria. Análisis de *La Reina de las Nieves: luces y letras de Carmen Martín Gaité*, de Mariela Artiles (2021)

RAÚL CREMADES

Resumen: Se estudian en este trabajo las estrategias comunicativas utilizadas en el documental biográfico “La Reina de las Nieves: luces y letras de Carmen Martín Gaité”, de Mariela Artiles (2021). Se lleva a cabo un análisis contextual sobre las siguientes categorías: el despertar de la curiosidad (abuela y nieta); la propia Carmiña (su voz), sus textos y su imagen; diez testimonios personales; testimonios epistolares; una intelectual divertida y polifacética; dificultades en el camino de la escritura; el disfrute del éxito literario; y vida familiar (todo gira en torno a Marta). En las conclusiones se valora la eficacia de dichas estrategias para la educación literaria, se detallan aspectos relevantes de su recepción y se ofrece el punto de vista de su guionista y directora.

Palabras clave: Carmen Martín Gaité, documental biográfico, educación literaria, Mariela Artiles.

The Biographical Documentary Film and its Potential for Literary Education. Analysis of *La Reina de las Nieves: luces y letras de Carmen Martín Gaité*, by Mariela Artiles (2021)

Abstract: The communication strategies used in the biographical documentary *La Reina de las Nieves: luces y letras de Carmen Martín Gaité* (“The Snow Queen: lights and letters of Carmen Martín Gaité”) by Mariela Artiles (2021) are studied in this paper. A contextual analysis is carried out on the following categories: the awakening of curiosity: grandmother and granddaughter; Carmiña herself: her voice, her texts and her image; ten personal testimonies; epistolary testimonies; a fun and versatile intellectual; difficulties in the path of writing; the enjoyment of literary success; and family life: everything revolves around Marta. In the conclusions, the effectiveness of these strategies for

literary education is assessed, relevant aspects of their reception are detailed, and the point of view of its scriptwriter and director is offered.

Keywords: Carmen Martín Gaité, biographical documentary, literary education, Mariela Artiles.

Introducción: documental biográfico y educación literaria

Uno de los ejes de programación de los aprendizajes literarios es para Colomer (2010) la didáctica de la intertextualidad, entendida como el acercamiento consciente del alumnado a establecer la relación con otros textos o con el contexto de su creación para enriquecer la interpretación de la obra en cuestión. La familiaridad con el contexto de la creación de una obra literaria implica, entre otros factores, tratar de alcanzar lo que diversos especialistas han entendido como un refuerzo de la complicidad entre autor y lector (Dueñas Lorente, 2013).

En el estudio realizado por Cremades (2019) se denomina *método biográfico audiovisual* al hecho de utilizar en un contexto educativo la visualización de entrevistas de televisión a autores literarios, para provocar en el alumnado el interés por sus obras y aumentar su deseo de leerlas. Entre las conclusiones de dicha investigación, se afirma:

Incluso aunque el alumnado conozca previamente detalles biográficos de un determinado autor o autora, aunque haya escuchado previamente su voz o leído alguna de sus obras, el hecho de escuchar en palabras del propio autor sus reflexiones sobre los factores que han influido en su inspiración y su trabajo tiene un doble efecto positivo sobre la educación literaria: contextualizador y motivador. (Cremades, 2019, 487)

La actividad lectora, a nadie escapa esta realidad, tiene en la actualidad numerosos y feroces competidores:

La multiplicación de estímulos audiovisuales y digitales que tiene a disposición cualquier lector en formación en el siglo XXI ha supuesto un importante rival para la lectura como instrumento de ocio y evasión. Sin embargo, un uso adecuado de dichos estímulos, nos permitirá fortalecer su competencia lecto-literaria y ampliar su formación lectora. (Rovira-Collado, Llorens-García y Fernández-Tarí, 2016, 570)

Una manera de usar adecuadamente los estímulos audiovisuales para la formación literaria pasa por la elección de productos y formatos

pertinentes. Estamos de acuerdo con Beltrán Llavador (2006) en que el cine documental es un recurso que se puede usar en todas las etapas educativas, aunque en algunas asignaturas o disciplinas, como es el caso de la literatura, puede aportar más que en otras.

En el presente trabajo vamos a analizar el largometraje documental titulado *La Reina de las Nieves. Luces y letras de Carmen Martín Gaité* (Artiles, 2021) para tratar de describir las principales estrategias comunicativas que pueden resultar útiles para la educación literaria de cualquier nivel.

Para ello, también hemos contado con el testimonio de su guionista y directora, Mariela Artiles, a quien hemos entrevistado expresamente para este trabajo. Su opinión sobre el valor educativo de este formato no deja lugar a dudas: “El documental es siempre una herramienta didáctica. En este caso es una herramienta para aprender sobre la escritora, la historia de España y además contar cómo se hace una escritora. Con la aportación siempre del profesorado, por su puesto”. (M. Artiles, comunicación personal, 24 de abril de 2023)

Con una duración de 57 min 41 s (en su versión televisiva), este documental fue estrenado en la temporada 11 del programa *Imprescindibles* de La 2 de Televisión Española el 28 de febrero de 2021 a las 21:30 h, y fue emitido de nuevo en el mismo programa el 23 de abril de 2023 a las 21:00 h. Ha sido producido por Radio Televisión Española y por Tulu y mi calma, una productora privada con amplia experiencia en documentales audiovisuales. Entre ellos se encuentra *Mario y los perros. La lucha del joven Vargas Llosa por ser escritor* (2019), dirigido por Chema de la Peña y galardonado con el Premio Cygnus 2020 al mejor documental en televisión.

El programa *Imprescindibles* de Televisión Española comenzó en 2010 y desde entonces hasta la actualidad ha emitido documentales biográficos divulgativos sobre figuras relevantes de distintos campos de la cultura, el pensamiento y la ciencia. El programa fue galardonado en 2019 por el Ministerio de Cultura y Deporte con el Premio Nacional de Televisión. En referencia a los documentales biográficos de figuras literarias emitidos por dicho programa, Cuéllar (2021) afirma que “se pueden utilizar en clase para presentar a los autores de las lecturas obligatorias y opcionales”.

Análisis de estrategias comunicativas textuales y audiovisuales

Según la propuesta metodológica planteada por Giménez Sarmiento y Cerdán Martínez (2022), además de la descripción y comentarios, organizados en diversas categorías, sobre el contenido del documental, también incluimos en este trabajo lo que estos autores denominan *análisis contextual*, que en nuestro caso se concreta con las circunstancias de creación del documental expresadas por su directora y con la recepción del producto final por parte de la crítica especializada.

1. El despertar de la curiosidad: abuela y nieta

El hilo conductor de todo el documental es la curiosidad que ha conseguido crear en la directora su propia abuela (su nombre real, Luisa Navarro, solo aparece en los agradecimientos de los créditos finales). De hecho, la primera estrategia comunicativa es una conversación entre la abuela, que está en Salamanca, y la directora, Mariela Artilles, que reside en la ciudad inglesa de Manchester. La abuela le dice que acaba de leer un libro de una escritora salmantina y le insiste: “Tienes que leerla, tiene muchos libros que te gustarán, Mariela. Era una escritora salmantina, como tú. Se llama Carmen Martín Gaité” (00:00:30). El hecho de que se dirija a ella por su nombre propio y que aluda a razones sentimentales (procedencia familiar) resulta especialmente relevante. Durante los primeros 25 segundos del documental solo se oye la voz en *off* de la abuela. Después la narración pasa a primera persona con una voz en *off* que corresponde a las palabras de la nieta y directora de este documental (aunque sonorizadas por otra persona, igual que las de la abuela). En las primeras frases, Mariela Artilles deja constancia del protagonismo de Carmen Martín Gaité (CMG) en algunas de las numerosas conversaciones telefónicas mantenidas con su abuela.

Debido a la insistencia de su abuela, Artilles decide ir a una librería a buscar alguna obra de la CMG. La directora/narradora se sorprende al encontrar varios libros de la escritora salmantina traducidos al inglés. Esto nos da una primera idea de la trascendencia internacional de su obra. Para no dejar lugar a dudas de su valoración de la figura literaria, la directora afirma casi al comienzo del documental: “Estaba ante una autora polifacética, quizá la más premiada y traducida del siglo XX”

(00:02:04). Se muestran imágenes del exterior de una librería céntrica de Manchester (Paramount Books) (00:01:03 a 00:01:23). Se puede ver, tras los cristales de la librería, a la propia Mariela Artilles. Está ojeando y hojeando libros de una estantería.

Pero el deseo de saber más sobre la vida de CMG no nace de su valoración, sino de su necesidad personal y sentimental: “En una depuración por continuar cerca de los recuerdos de mi abuela, necesitaba conocer mejor la vida de la escritora Carmen Martín Gaité” (00:02:15).

En la entrevista a Mariela Artilles le preguntamos por qué decidió empezar el largometraje con el recurso de su abuela salmantina que le insiste en leer o conocer mejor a CMG. Su respuesta también nos remite a la dimensión sentimental:

Siempre que hago un trabajo lo hago por algo personal. Cuando cuento una historia me tiene que llegar al corazón para poder hacerlo. En el caso de Carmen Martín Gaité, su vida se mezcla con su trabajo, su desarrollo como escritora tiene mucho que ver con sus vivencias y en este caso me pareció que era necesario el elemento personal. (M. Artilles, comunicación personal, 24 de abril de 2023)

La presentación de la escritora viene acompañada de una invitación a la lectura de su obra para conocer de verdad a la autora: “Yo creo que todo lo que quiere que sepamos de ella está en sus libros, Mariela, está en sus libros” (voz en *off* de Ángeles Solsona, uno de los testimonios personales que detallaremos más adelante) (00:02:44).

2. La propia Carmiña: su voz, sus textos y su imagen

La protagonista del documental no aparece tratada de un modo frío, distante o profesional. Prueba de ello es el uso de nombres cariñosos familiares en distintos momentos del largometraje, por ejemplo, Marcos Giralt Torrente se refiere a la madre de la escritora como *Marieta* y a CMG como *Carmiña* (00:06:48).

La presencia de CMG en los medios de comunicación audiovisuales fue escasa. Según Duran Froix (2014, 277), durante la Transición no apareció en ninguna transmisión televisiva hasta el año 1981, aunque había recibido antes importantes galardones literarios y otras invitaciones a ser entrevistada. La autora declaró en varias ocasiones que no se sentía cómoda ante las cámaras y que prefería ser conocida a través de sus obras.

Por este motivo, el rescate de distintas entrevistas (entre las pocas existentes) de televisión refleja no solo el buen hacer del equipo de producción de este documental, sino la opción decidida de su directora por darle la palabra a la biografiada. A los pocos segundos del comienzo, ya podemos contemplar una entrevista televisiva en la que habla sobre su novela *Entre visillos* (00:21:08).

A lo largo de todo el documental se ofrecen fotografías de primeros planos de CMG sola y acompañada. Su imagen era muy característica, con la melena blanca en una época en que no había muchas mujeres de esa edad que no se tiñeran el pelo, y las boinas, gorros o sombreros que utilizaba con mucha frecuencia. En algunos casos, el material fotográfico viene acompañado de una leyenda, como las “Fotografías del viaje de novios a Italia” (00:17:06), por tratarse de un material fotográfico muy específico, fechado y significativo.

Otros de los recursos visuales más utilizados en el documental son los cuadernos manuscritos y fotografías personales de las distintas etapas de la vida de CMG. Incluso cuadernos con las tareas escolares de Carmen. En concreto se puede ver un dictado realizado por la propia niña con un dibujo coloreado (00:04:31). A veces, dichos cuadernos o fotografías son manejados por manos que llevan guantes blancos, lo que indica que se trata de materiales valiosos custodiados, en su mayoría, en el archivo de la Biblioteca de Castilla y León, que contiene buena parte del legado de la escritora.

Una de las entrevistas televisivas más usadas en el documental es la realizada en el programa *A Fondo* de Televisión Española por Joaquín Soler Serrano, aunque en los fragmentos seleccionados el periodista no aparece en pantalla. La entrevista, siguiendo el formato del programa, es inusualmente extensa (60 min), y se realizó el día 6 de abril de 1981, cuando la escritora acababa de volver de una estancia de 5 meses en Nueva York para impartir conferencias y cursos. Carabantes (2010, 203) califica el estilo de las respuestas de CMG como “narración confesional”.

Otro fragmento significativo de una entrevista televisiva (00:24:07) es en la que habla de su libro *El proceso de Macanaz: historia de un empapelamiento* (1970). Se produce en este caso un cierto tipo de juego de espejos: estamos viendo un documental sobre la vida de una escritora que está explicando su investigación sobre la vida de otro personaje histórico, en este caso un político del siglo XVIII llamado Melchor de Macanaz.

También se muestran imágenes recientes de la casa de familia en El Boalo (Madrid). Se ve la casa desde fuera y en la pared de la verja de entrada una placa con la leyenda “El pueblo de El Boalo a la escritora Carmen Martín Gaité con cariño. 1998” (00:17:20). Se trata solo de imágenes del exterior de la casa donde en ese momento, por decisión de su única hermana Ana María (Anita), que fue la heredera universal de CMG, estaba la sede de la Fundación Centro de Estudios de los Años Cincuenta, creada en 2014. En la actualidad, tras la muerte de Anita en 2019, se creó y estableció allí la Fundación Martín Gaité. La cámara merodea la casa y los espectadores del documental nos quedamos con ganas de ser invitados a esta gran casa de piedra construida en una parcela de más de 15 000 metros cuadrados.

Otra de las maneras en que se “escucha” en este documental la voz de CMG es a través de las dedicatorias de sus libros. La primera que aparece es la del libro *Usos amorosos del dieciocho en España* (Siruela), dedicado a Ferlosio varios años después de su separación: “Para Rafael, que me enseñó a habitar la soledad y a no ser una señora” (00:25:03). Pero no es la única. Se subrayan las tres obras dedicadas a su hija Marta y la dedicatoria de *Capercucita en Manhattan* a Juan Carlos Eguillor.

3. Diez testimonios personales

Uno de los recursos fundamentales de cualquier documental es la búsqueda de testimonios personales, así como la preparación y realización de las correspondientes entrevistas. En el caso que nos ocupa, la directora explica su experiencia y ofrece una sugerencia:

Durante la escritura del guion de documental siempre es complicado saber exactamente cuáles son las respuestas que te pueden dar los entrevistados. A veces lo más práctico, si hay tiempo, que normalmente no lo hay, es entrevistar a muchos expertos y conocidos para después ir formulando las preguntas con más exactitud a la vez que haces la escritura del guion. Es algo que yo recomendaría siempre. (M. Artiles, comunicación personal, 24 de abril de 2023)

Son diez los testimonios directos que se ofrecen en este documental (por orden de su primera aparición) y que se detallan más abajo: Amancio Prada, Marcos Giralt Torrente, David González Couso, Raúl Cremades, Marios Ruiz Olivera, Noelia Adánez, Marisa Torrente, Emma Martinell Gifre, Ángeles Solsona y Ofelia Grande.

Amancio Prada es un cantautor que tuvo una gran amistad y colaboración profesional con CMG. Quizá por ser la persona con un mayor vínculo afectivo con la escritora de las diez entrevistadas, la directora decide situar casi al comienzo del documental su primera intervención, en la que subraya la importancia de la persona por encima del *personaje* con esta contundente frase: “Ningún libro suyo vale lo que valía una conversación de ella” (00:01:32). Más adelante, Prada ofrece, acompañando su testimonio, una actuación “improvisada” a capela (00:31:23) de su canción *Caravel de Caraveles*, que tantas veces interpretó con la propia Carmiña.

En los segundos finales del documental, el relato de los últimos días de CMG lo deja la directora en la voz y la palabra de Amancio Prada. Después de acompañarla al hospital con su hermana, que ya sabía, y no quiso decirle a Carmen, que la enfermedad que tenía era muy grave, iban los tres en el coche desde Madrid hasta la casa familiar de El Boalo: “Sin embargo, ese día ella venía en el coche contenta... contenta. Ella venía mirando el paisaje de la Sierra, y me pareció que se venía despidiendo de todo lo que iba viendo” (00:56:05). Tras estas palabras suena un verso de la canción *Caravel de caraveles*, que sugiere el reencuentro con su hija Marta (“vengo de lejos para verte”) con una imagen panorámica de la Sierra de Guadarrama. Y termina el documental con un fundido en negro y este texto (00:56:47) antes de los créditos: “Carmen Martín Gaité muere el 23 de julio del año 2000. Su último libro, *Los parentescos*, fue publicado por Anagrama después de su muerte”. En una segunda imagen aparece el texto siguiente también blanco sobre negro: “Sus libros hoy en día siguen siendo best sellers con más de medio millón de ejemplares vendidos en todo el mundo”.

El segundo testimonio personal es el de Marcos Giralt Torrente, escritor y nieto de Gonzalo Torrente Ballester. Por cierto, a su abuelo también podemos verlo en imágenes de archivo paseando con CMG por la Plaza Mayor de Salamanca (00:51:43). En su primera intervención, Marcos pone el acento en la compleja experiencia vital de Carmiña: “Demostró tener una fortaleza verdaderamente increíble. Afrontó cosas durísimas. Detrás de esa fortaleza, pues, naturalmente había cierta fragilidad...”. (00:01:39).

El tercero es el testimonio de David González Couso, presentado como “profesor e investigador”, que a lo largo del documental ofrece diversos comentarios y opiniones como estudiosos especialista en su vida

y en su obra, con especial énfasis en la influencia de la cultura gallega en la experiencia y la producción literaria de CMG.

A continuación aparece el testimonio de Raúl Cremades, que viene presentado como “profesor en la Universidad de Málaga y autor de la biografía *Carmiña encuadernada*”. Además de esta biografía novelada, Cremades ha publicado diversos artículos sobre la autora salmantina. Para hablar del efecto en CMG de la muerte de su madre, la directora opta por la lectura en *off* del siguiente texto presentado con la leyenda “lectura del libro *Carmiña encuadernada*, de Raúl Cremades”: “La pérdida [...] de mi madre nunca la he superado por completo [...]. Llevaban una vida tan plácida, que cuando me venía a la mente que algún día el reloj del comedor sonaría y ellos no lo oirían, rechazaba ese pensamiento por inverosímil”. (Cremades, 2020, p. 132)

El siguiente es el testimonio de Mariores Ruiz Olivera, presentada como “compañera de clase en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca”. Además de aportar algunos de sus recuerdos personales, Mariores comenta con naturalidad ante la cámara (00:10:29) lo que le sugiere la portada del libro de Siruela *Esperando el porvenir. Homenaje a Ignacio Aldecoa* (1994), en el que aparece una foto con CMG, Agustín García Calvo, la propia Mariores e Ignacio Aldecoa, de su época universitaria en Salamanca.

El sexto testimonio es el de Noelia Adánez, presentada como “editora”, que también fue amiga personal de Carmen. Como dramaturga, Adánez es autora de la obra *Carmiña, la libertad de vivir* (2020).

El siguiente testimonio corresponde a Marisa Torrente, que aparece en su domicilio familiar junto a su hijo Marcos Giralt Torrente, presentados como “Marisa Torrente y Marcos Giralt. Hija y nieto de Torrente Ballester” (00:21:29).

El octavo testimonio es el de Emma Martinell Gifre, presentada como “catedrática de Filología Española, UB” (Universidad de Barcelona) (00:22:12). Entre otras aportaciones, Martinell Gifre explica que CMG es una escritora que domina los distintos registros de la lengua y que se inspira en el habla cotidiana que le rodea (00:29:23):

No hay para mí otra persona que haya sabido reproducir la lengua respetando los niveles sociológicos de los personajes. Ella igual puede explicar y hablar como una señora burguesa de la posguerra que viva como mujer moderna, y al mismo tiempo le hemos oído la voz de las criadas,

de los fontaneros, de los carpinteros, de los porteros... Claro, que ella también dice que copiaba mucho lo que oía. O sea, que ella tiene mucho de documentación.

El siguiente testimonio corresponde a Ángeles Solsona (primera aparición: 00:40:57), que no muestra su rostro a la cámara, pero se le ve paseando de espaldas con la propia directora del documental. Este testimonio se presenta con la leyenda “voz de Ángeles Solsona. Secretaria de Carmen Martín Gaité”. Era amiga de su hija, trabajaba en una peluquería y CMG la contrató como su secretaria personal cuando Marta ya había muerto. Cuenta cómo ocurrió su contratación. Y confiesa que Carmen le pidió ayuda para vender su piso de calle Doctor Esquerdo 43 y que ella la convenció para que no lo hiciera, porque le pareció una casa muy especial, llena de recuerdos: “Y desde entonces yo entiendo que no era una secretaria, como se puede decir, al uso, no tenía un máster ni tenía idiomas, pero en aquel momento, creo yo, que tenía lo que necesitaba ella, que era empuje” (00:42:46).

El décimo testimonio personal es el de Ofelia Grande, presentada como “directora de Siruela” (00:47:08), que habla concretamente sobre la novela *Caperucita en Manhattan* (1990).

Al preguntar a la directora del documental si le resultó más complicado encontrar testimonios personales o recursos audiovisuales sobre su vida, nos responde así:

Las dos cosas pueden ser igual de complicadas. Pero en este documental sobre Carmen Martín Gaité, encontrar testimonios de personas cercanas fue complicado, mucho más que los recursos audiovisuales, en los que cuenta mucho el archivo, que no es más que ponerse a trabajar a fondo en la investigación. Los testimonios en este caso fueron difíciles por la delicadeza del tema de la muerte de la hija, el divorcio y cosas personales delicadas que las personas cercanas no querían contar. Mi trabajo fue hacerles entender que como su obra tenía tanto que ver con sus vivencias, no se podía contar su obra sin su vida personal. (M. Artilles, comunicación personal, 24 de abril de 2023)

4. Testimonios epistolares

Dos son las personas que aportan su testimonio en este documental de forma indirecta, a través de su correspondencia: el escritor Juan Benet y el editor Jorge Herralde.

A pesar de que la correspondencia entre Martín Gaité y Benet se publicó en un volumen por la editorial Galaxia Gutenberg en 2011, la creadora del documental opta por ofrecer imágenes de las cartas manuscritas de Carmen a Juan (00:23:06). Unas manos con guantes blancos manejan las cartas de CMG y mete algunas en un sobre. Se trata de un material literario y testimonial de gran relevancia, tal como sostiene Calvi (2014, p. 114):

Ya desde sus primeras muestras, la correspondencia entre Martín Gaité y Benet tiende a erigirse como género literario, a medio camino entre la escritura del yo, la narración y el ensayo, caracterizándose por la alternancia de perspectivas y la colaboración mutua en la búsqueda de una voz expresiva y en la elaboración de una obra común, en relación dialógica con otros géneros y formas expresivas.

Por otra parte, Jorge Herralde, de quien se echa de menos un testimonio directo y personal, se hace presente a través de su correspondencia y con diversas fotografías (00:48:23). El apoyo de Jorge y de su mujer Lali fue fundamental para Carmen en distintos momentos de su vida. Además de su relación profesional existía una verdadera amistad entre ellos.

Con estas palabras en *off* quiere dejar constancia la directora de la contribución del editor al documental: “Con su generosidad, Jorge Herralde me hace llegar algunas de las cartas originales que se han intercambiado entre ellos” (00:51:43). En una de esas cartas CMG le habla de que no puede evitar pensar a veces en la muerte y hacer un recorrido por su toda vida. De fondo, se muestran instantáneas presentadas como “fotografías tomadas por Marta en Cádiz” (00:52:42).

5. Una intelectual divertida y polifacética

A lo largo del documental, también se habla, desde distintas perspectivas, de las cualidades de CMG, de su personalidad y de sus aficiones. Puede resultar muy atractivo para los espectadores conocer detalles de una personalidad algo excéntrica como la suya. A Carmen siempre le gustó el teatro, la representación, la recitación, y tenía dotes para ello. Emma Martinell Gifre la califica como una señora muy divertida y aporta esta anécdota en el documental (00:49:57):

Cuando la sesión, que era de tres especialistas, y terminaba, y ella tomaba la palabra agradeciendo, era muy capaz de cantar una copla, o de sortear algo

(“Y ahora les voy a sortear un ejemplar de *Caperucita en Manhattan*”). Yo, horrorizada, porque me parecía poco académico, poco todo... A la gente le encantaba.

En diversas ocasiones se muestran grabaciones que evidencian esta faceta de CMG: una intervención de la escritora en un acto académico (año 1997) en el que lee unas palabras en tono desenfadado, con sentido del humor y con cierto histrionismo (00:49:57); o imágenes de la presentación de la serie de Televisión Española titulada *Celia*, en la que CMG agradece a José Luis Borau, allí presente junto con la niña protagonista Cristina Cruz, diciendo que ha aprendido mucho de él en su trabajo como guionista de la serie y mostrándose irónica al cederle la palabra para lo que denomina “pompas mutuas” (00:51:19).

Algunas reflexiones de la narradora/directora sobre la vida de CMG vienen acompañadas por fotografías simpáticas que muestran a una Carmen muy polifacética. Por ejemplo, haciendo equilibrio sobre el rail de una vía de tren con su bolso en el suelo; o empujando una botella de lo que parece vino sentada en una barca en el mar; o posando con su melena blanca y su boina entre Ana María Matute y Josefina Aldecoa; o en un primer plano sonriente con un sombrero con velo de rejilla junto a la niña protagonista de *Celia*; o cosiendo en un sillón de su casa con las gafas colgadas al cuello; o levantando las manos feliz junto a las Cataratas del Niágara; o abrazada sonriente a su hermana Anita en su casa familiar de El Boalo, o aparentemente feliz con la estatua de la Libertad al fondo.

Una de las grandes aficiones de Carmen era la creación de collages. Entre las imágenes de este tipo de obras, destaca el titulado “El cuarto de atrás”, sobre su novela homónima (00:33:06), realizado en la portada de un cuaderno que utilizó para la escritura de dicha novela. También se muestran imágenes de la portada y del interior del facsímil de su cuaderno de collages titulado *Visión de Nueva York* (00:35:10), que se publicó de manera póstuma en 2005.

6. Dificultades en el camino de la escritura

Tras ganar el Premio Nadal en 1957 con su primera novela, *Entre visillos*, Carmen termina en 1962 su segunda obra, *Ritmo lento*, que presenta al prestigioso Premio Biblioteca Breve. En el documental se muestra un fragmento de la grabación de la lectura del fallo del jurado, por parte de Carlos Barral, de dicho premio en 1962 (00:22:37), en el que la obra de

CMG queda finalista. El ganador es Mario Vargas Llosa con *La ciudad y los perros*. Mientras en la narración en *off* se pronuncia esta frase “la generación del medio siglo de golpe queda eclipsada por el *boom* de la literatura hispanoamericana”, se muestra de fondo la icónica fotografía (vista parcial) tomada en 1974 con Gabriel García Márquez, Jorge Edwards, Mario Vargas Llosa y José Donoso abrazos y sonrientes (00:22:44), no se ve a Ricardo Muñoz Suay, que también estaba en la foto. De *decepcionante* califica Calvi (2014, p. 114) la recepción de la segunda novela de la escritora salmantina:

Es sintomática, en este sentido, la decepcionante acogida de *Ritmo lento*, que quedó finalista del premio Biblioteca Breve del año 1962, pero se vio desbaratada por el éxito de la novela ganadora, *La ciudad y los perros* de Mario Vargas Llosa. (Calvi 2014, 114)

Justo después de hablar de este eclipse literario, la voz narradora en *off* explica que Carmen experimenta sus primeras dudas, miedos e inquietudes profesionales: “En 1963 comienza una serie de replanteamientos personales para la escritora. Parece que está inquieta y empieza a sentir miedo a no volver a escribir ficción” (00:22:54).

No será la única ocasión en que aparezca el miedo o el desasosiego ante el trabajo literario por motivos personales, en concreto por la muerte de su hija Marta. Tanto fue así que tuvo que abandonar la escritura de *La Reina de las Nieves* (1994) y no pudo recuperarla hasta muchos años después, cuando llamó a su secretaria y le dijo: “Angelines, creo que me voy a atrever con *La Reina de las Nieves*” (00:53:21)

También se trata con detalle en el documental el arduo proceso de escritura de su novela *Caperucita en Manhattan* (1990). González Couso y Cremades (00:39:56) aportan algunas ideas sobre el origen de esta obra. La primera chispa surge del deseo de dibujante Juan Carlos Eguiñor de animarla a escribir de nuevo tras la muerte de Marta. Juan Carlos estaba haciendo unas viñetas en las que aparecía *Caperucita* y le pidió a Carmen que escribiera un texto para ellas. Carmen se sorprendió al ver cómo volvía a experimentar cierto optimismo ante un nuevo proyecto que, por cierto, no terminaría hasta varios años después.

7. El disfrute del éxito literario

Con diversas estrategias textuales y audiovisuales quedan muy patentes tanto el alcance social de sus triunfos literarios como la capacidad de

la autora para disfrutar dichos éxitos. Por ejemplo: (00:19:55) imagen de la noticia de prensa (*ABC*, 7 de enero de 1958) que informa sobre el premio Nadal que ganó con su novela *Entre visillos*; (00:44:14) imagen del artículo del periódico *La Vanguardia* del 31 de marzo de 1987 en la que aparece la noticia del Premio Anagrama de Ensayo por su libro *Usos amorosos de la posguerra española*; (00:44:20) fotografía de la recepción de la Medalla de Oro de Salamanca; (00:44:26) artículo de prensa con la noticia del Premio Príncipe de Asturias de las Letras; (00:44:28) imágenes grabadas de la entrega del Premio Príncipe de Asturias.

Quizá más que de los actos oficiales de entrega de los premios, Carmen disfrutaba del contacto directo con sus lectores, que durante muchos años se producía en el entorno privilegiado de la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro. Reflejo de ello es el rostro de satisfacción con que la escritora responde a una entrevista breve de Televisión Española en una caseta de la Feria del Libro madrileña (00:49:20): “Como todo cambia tanto, cuando hay algo que no cambia, que es venir al Retiro todos los años por estas fechas, pues no sé, parece que tienes ahí como una referencia segura, ¿no? ¡Me gusta!”.

En otra entrevista televisiva, esta vez en un plató, cuenta la anécdota sobre un amigo que le dijo que se había pasado una parada de metro porque iba ensimismado leyendo su novela *Fragmentos de interior* (00:49:57): “Si resucita Jean Paul Sartre ahora mismo y me hace una crítica estructuralista de la novela, no me gusta más que eso que me has dicho”.

8. Vida familiar: todo gira en torno a Marta

Otro de los ejes biográficos de este documental es la vida familiar de CMG. En cuanto a relaciones sentimentales de pareja, tras su separación de Rafael Sánchez Ferlosio, padre de sus dos hijos, no se le conoció ninguna otra pareja estable. Así expresa Marcos Giralt su opinión al respecto, refiriéndose a Rafael (00:25:11): “Naturalmente fue el hombre de su vida, y tenía un amor por él que no necesariamente debemos limitar a lo romántico”.

Sin embargo, el protagonismo indiscutible en los afectos de Carmiña es para su hija Marta, tal como refleja este comentario de la voz narradora del documental (00:25:34): “Marta casi dictaba el recorrido por la vida de Carmen. Además, su hija influyó en la manera en que miramos

hoy a Carmen. Lo menciono porque hay algo que me extraña: ¿por qué todas las personas que estamos detrás de su huella nos centramos tanto en sus cuadernos?”. Justo después, Raúl Cremades explica (00:25:55) que posiblemente la costumbre de escribir en cuadernos le viene a Carmen de aquel primer cuaderno que su hija le regaló cuando cumplió 36 años y que su propia hija le dedicó con el título “Cuaderno de todo” junto al nombre “Calila Martín Gaité”.

Amancio Prada también es contundente respecto a esta relación materno filial (00:27:22): “Yo no he conocido nunca una relación tan confidente entre una madre y una hija... tan sincera”.

La enfermedad y la muerte de Marta en abril de 1985 es, sin duda, el trance más doloroso de la vida de CMG y el asunto menos transparente de su biografía. Entre otros motivos, por el empeño de la propia Carmen en vida y, una vez muerta ella, de su hermana Anita, de no hablar ni querer que nadie hablara sobre ello. La directora lo trata en una sola ocasión de un modo respetuoso y coherente con dicho tabú familiar: Marcos Giralt y Marisa Torrente, madre e hijo, responden y conversan a la vez durante la entrevista en su salón familiar (00:36:55). Este es el diálogo:

Marcos: Bueno, es que había un poco de tabú en esa época acerca de la enfermedad de...

Marisa: Es que yo creo que, además, tardaron mucho en enterarse, ¿no?

Marcos: Sí, porque fue una de las primeras personas que...

Marisa (lo interrumpe): Fue la primera.

Marcos: ... que murió de ...

Marisa (lo vuelve a interrumpir): De sida, sí.

Uno de los aspectos que Cuéllar (2021) echa de menos en este documental es que se hablase más claramente de la enfermedad de Marta:

Marta murió de sida y enganchada a la heroína a los veintiocho años, en la primavera de 1985. Había estudiado Filología inglesa, corregido algunas obras de sus padres, traducido varias novelas y anduvo metida en algunos proyectos editoriales con Diego Lara. Su muerte la convirtió en una niña de humo y dejó triste y sola a su madre (Calila) en su casa de Doctor Esquerdo. Si para Martín Gaité la libertad era algo íntimo que vivió a través de la imaginación y la literatura, para su hija fue una cuestión social que había de celebrar en compañía de otros.

Amancio Prada explica (00:37:09) que el poema de CMG “Escondite inglés” de su libro *A Rachas* (1973) parece que está escrito después de la muerte de Marta (es decir, haciendo referencia a ella), sin embargo, está escrito antes. Justo después de expresar esa idea, Amancio comienza a cantar durante la entrevista un fragmento de su versión musicalizada de dicho poema acompañado con la guitarra (00:37:26).

Otro testimonio directo que también se echa de menos es el de Ana María Martín Gaité, única hermana de la escritora. No obstante, Anita está presente de modo interpuesto, como cuando se cuentan sus recuerdos tras la muerte de Marta (00:38:47): “Su hermana, Ana María Martín Gaité, contaba: ‘Se encerró en su casa, no pudimos entrar allí’”.

Conclusiones

Como se ha visto a lo largo del análisis presentado, las estrategias comunicativas utilizadas en este documental han sido variadas y eficaces. Podríamos concluir afirmando que el documental puede funcionar como un recurso muy válido para la educación literaria, ya que provoca el acercamiento a la figura y la obra de Carmen Martín Gaité al incidir e ilustrar sobre las siguientes cinco cuestiones (Cremades, 2004):

- a) *Personalidad y experiencia vital de la escritora*: el documental recorre en orden cronológico la vida completa de Carmen Martín Gaité, sin obviar ningunos de los acontecimientos más relevantes, tanto dolorosos como felices.
- b) *La pasión creadora*: queda muy bien reflejada en el documental la vocación literaria de Carmiña desde su niñez y su entusiasmo por la literatura en sus diversos géneros, algo que nunca le abandonó a pesar de las crisis creativas que experimentó.
- c) *Inspiración para la escritura de sus obras*: por motivos de tiempo no se habla del origen de todas sus obras, pero sí de varias de ellas, de cómo o por qué aparecen las primeras ideas, por ejemplo, de *Caperucita en Manhattan* (1990) o de *Usos amorosos del dieciocho en España* (1973).
- d) *Recepción de sus obras*: en el documental se exponen los principales hitos sobre la acogida de su obra en general y de algunas publicaciones en particular por parte del público lector, de las instituciones y de la crítica literaria.

- e) *Relación con sus lectores*: a pesar de su escasa presencia en los medios de comunicación, sobre todo en televisión, Carmen procuraba no faltar a la cita con sus lectores cuando tenía oportunidad de tratarlos de manera individualizada, como ocurría en las ferias del libro o en las presentaciones de sus obras.

En nuestra entrevista a la directora y guionista Mariela Artilles para este trabajo, le preguntamos si al escribir el guion del documental estaba entre sus objetivos la idea de que el público acabara llegando a la lectura de las obras de CMG a través del mayor conocimiento de su biografía. Esta es su respuesta:

En realidad, no sabía qué era lo que podía conseguir, mi intención siempre es suscitar sentimientos y cercanía a la persona de la que quiero hablar. Como artista, porque Carmen Martín Gaité me parece una artista además de escritora, quería que se supiera cómo avanzaba con los tiempos de la historia española, pero confieso que *La Reina de Las Nieves* es mi libro favorito de ella, bueno, uno de los favoritos, y sí, creo que he conseguido que muchas personas quieran leer ese libro especialmente. (M. Artilles, comunicación personal, 24 de abril de 2023)

En general, la reacción de la crítica tras el estreno del documental ha sido muy positiva. Por ejemplo, Martínez Egido (2023) ha manifestado que “este documental muestra un estupendo recorrido por la vida literaria y personal de la autora, con especial cuidado en la relación con su hija fallecida”. Por su parte, Harguindey (2021), habla de “un buen material de archivo, la colaboración de estudiosos y amigos, dos añoradas ausencias de las que se deja cumplida constancia”. Se refiere a Rafael Sánchez Ferlosio y a Juan Carlos Eguillor, que no pudieron ser entrevistados por haber ya fallecido.

Mariela Artilles manifiesta sentirse muy satisfecha con los datos de audiencia televisiva y con la acogida del público:

Me llamó la atención una crítica que leí hace poco donde hablaba de que el documental quizá no profundizaba mucho en su literatura pero que estaba hecho con el corazón. Para mí siempre es importante provocar sentimientos. Es algo que no es fácil en un documental biográfico y me alegró saber que lo conseguí. (M. Artilles, comunicación personal, 24 de abril de 2023)

La directora también confiesa que la parte del proceso creativo en la que más disfruta suele ser con la posproducción, es decir, con el montaje y el sonido (M. Artilles, comunicación personal, 24 de abril de 2023).

Una vez que sabe con qué material cuenta, es el momento de “jugar” con lo que tiene disponible, es cuando puede transmitir el sentimiento que quiere provocar. Sin duda, en este documental biográfico sobre Carmen Martín Gaité, lo ha conseguido con creces.

Bibliografía

- Artiles, Mariela (dir.) (2021). *La Reina de las Nieves. Luces y letras de Carmen Martín Gaité* [Largometraje documental]. Madrid: Radio Televisión Española (RTVE) y Tu luz y mi calma.
- Beltrán Llavador, José (2006). “Sobre cine, sociedad y educación: cómo hacer cosas con imágenes”. *Revista de Ciencias Sociales*, 19, 23, 88–99.
- Calvi, Maria Vittoria (2014). “La correspondencia entre Carmen Martín Gaité y Juan Benet: ensayos de un género”. *Cuadernos AISPI*, 3, 111–124.
- Carabantes, Isabel (2010). “Grandes letras en *A fondo* (1976–1981)”. Antonio Ansón, Juan Carlos Ara Torralba, José Luis Calvo Carilla, Luis Miguel Fernández, María Ángeles Naval López y Carmen Peña Ardid (eds.), *Televisión y literatura en la España de la Transición (1973–1982)* (121–204). Zaragoza: Institución Fernando El Católico.
- Colomer, Teresa (2010). *La didáctica de la literatura: temas y líneas de investigación e innovación*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
- Cremades, Raúl (2004). “Animación a la lectura a través del acercamiento al proceso de creación literaria”. Rettenmaier, Miguel, Barbosa, Márcia, y Rösing, Tania (eds.), *Leitura, identidade e patrimônio cultural* (231–244). Passo Fundo: UPF Editora.
- Cremades, Raúl (2019). “Investigación empírica sobre el método biográfico audiovisual para la educación literaria en el Aula de Mayores”. Pérez-Fuentes, M. C. (ed.), *Innovación Docente e Investigación en Educación y Ciencias Sociales* (477–489). Madrid: Dykinson.
- Cremades, Raúl (2020). *Carmiña encuadernada. Biografía de Carmen Martín Gaité*. Madrid: Verbum.
- Cuéllar, María Ángeles (2021). “Imprescindibles: Carmen Martín Gaité, La Reina de las Nieves”. *Bloggeles*, 13 de marzo. En <https://bloggeles.blogspot.com/2021/03/imprescindibles-carmen-martin-gaite-la.html>. Consultado el 20 de abril de 2023.

- Dueñas Lorente, José Domingo (2013). “La educación literaria. Revisión teórica y perspectivas de futuro”. *Didáctica. Lengua y Literatura*, 25, 135–156.
- Duran Froix, Jean-Stéphane (2014). “La mediatización del escritor durante la Transición: el papel de la televisión”. *Hispanística XX*, 32, 271–285.
- Giménez Sarmiento, Álvaro, y Cerdán Martínez, Víctor (2022). “Propuesta metodológica para el análisis de la forma documental. De la cuantificación a la cualificación”. *Comunicación y Métodos*, 4, 1, 9–25.
- Harguindey, Ángel S. (2021). “Dolor y gloria de Carmen Martín Gaité”. *El País*, 3 de marzo. En <https://elpais.com/television/2021-03-02/dolor-y-gloria-de-carmen-martin-gaite.html>. Consultado el 20 de abril de 2023.
- Martínez Egido, José Joaquín (2023). “Un viaje introspectivo. Alucinación y realidad como formantes de una vida en *La reina de las nieves* de Carmen Martín Gaité”. *Información*, 13 de mayo. En <https://www.informacion.es/arte-letras/2023/05/13/viaje-introspectivo-87298381.amp.html>. Consultado el 18 de mayo de 2023.
- Rovira-Collado, José, Llorens-García, Ramón Francisco, y Fernández-Tarí, Sara (2016). “Una propuesta transmedia para la educación literaria: El Ministerio del Tiempo”. María Teresa Tortosa Ybáñez, Salvador Grau Company, José Daniel Álvarez Teruel (coords.), *XIV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Investigación, innovación y enseñanza universitaria: enfoques pluridisciplinares* (569–584). Alicante: Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante.